

Lối gió đường mây

To each their own sky

NGUYỄN HÓA

Nghệ sỹ/Artist

NGUYỄN HÓA

Nguyễn Hóa (sn.1978, Huế, Việt Nam), tốt nghiệp Cử nhân Điêu khắc tại Trường Đại học Nghệ thuật Huế (2000-2005). Từ năm 2012, Nguyễn Hóa hoạt động dưới vai trò nghệ sĩ tự do, thực hành của anh tập trung chủ yếu vào hội họa, điêu khắc và khắc gỗ. Mặc dù chỉ duy trì sự hiện diện của mình ở mức độ khiêm tốn nhưng Nguyễn Hóa đã từng tham gia nhiều triển lãm trong nước và quốc tế, trong đó phải kể đến Tuần lễ nghệ thuật đương đại "Nổ cái bùm" tại Huế, Việt Nam (2020), triển lãm nhóm tại Yogyakarta, Indonesia và Chiang Mai, Thái Lan (2018), triển lãm kỷ niệm 25 năm thành lập Gallery 9 tại Amsterdam (2014) và triển lãm "The Lost Images" tại Ganesha Gallery, Hà Lan (2010). Trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2011, Nguyễn Hóa tham gia giảng dạy và điều phối các hội thảo tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Huế. Thực hành của anh nắm bắt một cách tinh tế sự tương tác qua lại giữa lịch sử, tự nhiên và trải nghiệm của con người, khơi gợi những cảm xúc từ hoài niệm đến cái đẹp. Nguyễn Hóa hiện đang sinh sống và làm việc tại Huế.

Nguyen Hoa (b.1978, Hue, Vietnam), holds a Bachelor of Arts in Sculpture from Hue College of Arts (2000-2005). Since 2012, Nguyen Hoa has found fulfillment as a freelance artist, specializing in painting, sculpture and woodcarving. Despite maintaining a low-key presence, Nguyen Hoa has contributed to many exhibitions, including Contemporary Art Week "Nổ cái bùm" in Hue, Vietnam (2020), group exhibitions in Yogyakarta, Indonesia, and Chiang Mai, Thailand (2018), the notable Gallery 9's 25th-anniversary jubilee exhibition in Amsterdam (2014), "The Lost Images" at Ganesha Gallery, Netherland (2010) and various participations in national and international showcases. From 2009 to 2011, Nguyen Hoa played a crucial role as an educator and workshop facilitator at Hue College of Arts. His art delicately captures the nuanced interplay of history, nature, and the human experience, eliciting emotions from nostalgia to beauty. Nguyen Hoa is currently living and working in Hue.

Được khơi nguồn cảm hứng từ những vần thơ tinh tế giàu cảm xúc của cố thi sĩ Hàn Mặc Tử, "Gió theo lối gió, mây đường mây", Nguyễn Hóa (sn. 1978, Huế) ra mắt triển lãm cá nhân đầu tiên - một cột mốc quan trọng đánh dấu sự lộ diện của anh tới công chúng vượt ra ngoài giới hạn nghệ thuật quen thuộc. Những người có cơ hội thường xuyên lui tới dinh thự nghệ thuật của anh, Cafe Tụm ở Huế, đều có những cảm xúc riêng tư với mỗi lần ghé thăm.

Tứ thơ của Hàn Mặc Tử tựa như bức tranh sông Hương thanh bình, thơ mộng, ý nhị dệt nên những khung cảnh thấm đẫm nỗi niềm trầm tư và sâu lắng. Trong gần ba năm miệt mài làm việc, Nguyễn Hóa ti mi nhen nhóm và chắt lọc những sáng tạo nghệ thuật của riêng mình. Vượt lên trên sự hồi đáp về không gian và bối cảnh, các tác phẩm của anh còn gói bọc cả bản chất phù du của thời gian, cả những thay đổi không ngừng bên trong tấm thảm phức tạp của vũ trụ nhân loại.

Cảnh 01 / Scene 01
2015 - 2023 | 43 x 43 x 5 cm
Sơn mài, khung khắc gỗ, than
Lacquered, wood carved frame, charcoal

Cảnh 02 / Scene 02
2015 - 2023 | 43 x 43 x 5 cm
Sơn mài, khung khắc gỗ, than
Lacquered, wood carved frame, charcoal

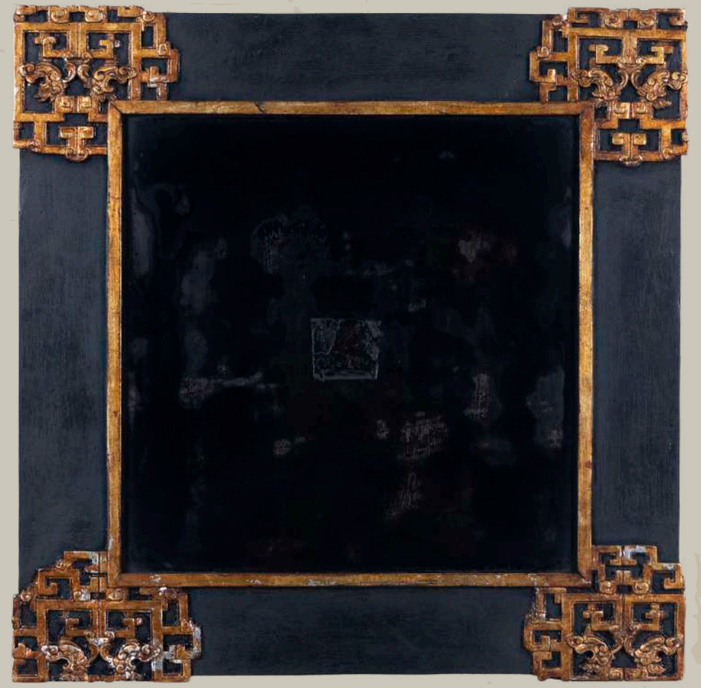
Inspired by the poignant verses of Han Mac Tu's evocative poem, "The wind follows the wind, the clouds follow the clouds," Nguyen Hoa unveiled his inaugural solo exhibition, a momentous occasion marking his public debut beyond the confines of the familiar art circles. Those privileged to frequent his artistic enclave, Cafe Tụm in Huế, had hitherto experienced the intimate journey of his craft.

Han Mac Tu's verses, akin to a serene, poetic rendering of the Perfume River, delicately weave scenes imbued with profound contemplation. Over the span of nearly three years, Nguyen Hoa meticulously rekindled and refined his artistic creations. Beyond a mere response to space and locale, his works encapsulate the ephemeral essence of time and the ceaseless changes within the intricate tapestry of the human universe.

Cảnh 03 / Scene 03
2015 - 2023 | 43 x 43 x 5 cm

Sơn mài, khung khắc gỗ, than
Lacquered, wood carved frame, charcoal

Cảnh 05 / Scene 05
2015 - 2023 | 43 x 43 x 5 cm

Sơn mài, khung khắc gỗ, than
Lacquered, wood carved frame, charcoal

Cảnh 04 / Scene 04
2015 - 2023 | 43 x 43 x 5 cm

Sơn mài, khung khắc gỗ, than
Lacquered, wood carved frame, charcoal

Cảnh 06 / Scene 06
2015 - 2023 | 43 x 43 x 5 cm

Sơn mài, khung khắc gỗ, than
Lacquered, wood carved frame, charcoal

Cảnh 08 / Scene 08
2015 - 2023 | 43 x 43 x 5 cm

Sơn mài, khung khắc gỗ, đá đồi Thiên An
Lacquered, wood carved frame, Thien An hill rocks

Cảnh 09 / Scene 09
2015 - 2023 | 43 x 43 x 5 cm

Sơn mài, khung khắc gỗ, đá đồi Thiên An
Lacquered, wood carved frame, Thien An hill rocks

Cảnh10 / Scene 10
2015 - 2023 | 43 x 43 x 5 cm

Sơn mài, khung khắc gỗ, than
Lacquered, wood carved frame, charcoal

Cảnh 14 / Scene 14
2015 - 2023 | 43 x 43 x 5 cm

Sơn mài, khung khắc gỗ, than
Lacquered, wood carved frame, charcoal

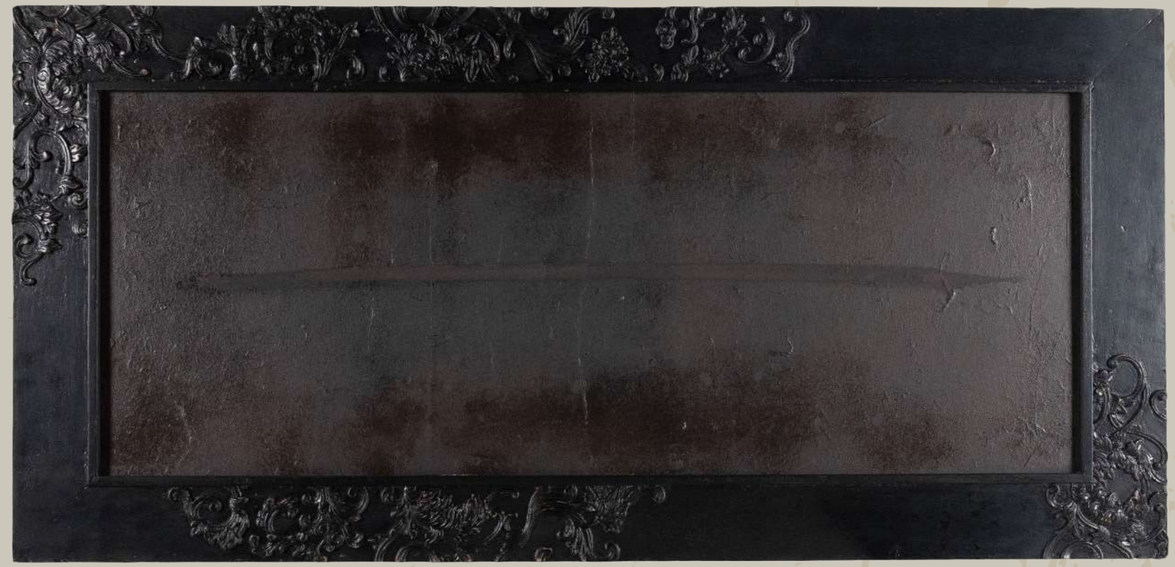

Được đào tạo bài bản về Điêu khắc, Nguyễn Hóa coi hội họa như một phương tiện bổ sung nhằm biểu hiện tinh thần nghệ thuật của mình — một phương tiện vừa có tác dụng phản chiếu, vừa chống lại ý niệm của thời gian. Mỗi tác phẩm của anh được chế tác tỉ mỉ, khan hiếm một cách có chủ đích, tạo thành một phần của chuỗi những phản tư đầy chiêm nghiệm, đôi khi bao gồm không quá ba tác phẩm. Sống cộng sinh với những sáng tạo của mình, Nguyễn Hóa không ngừng đối thoại và phản hồi liên tục với chúng theo thời gian, hoàn thiện chúng thông qua một vũ điệu chậm rãi, đầy ý thức và tự chủ. Trạng thái thong thả mà miệt mài trải dài suốt quá trình sáng tác đã trở thành một bức chân dung tự họa, một màn trình diễn đầy suy tư, len lỏi vào những ngóc ngách sâu thẳm nhất của cảm xúc và chiều sâu.

Nguyễn Hóa lựa chọn sơn mài, một chất liệu "đo ni đóng giày" cho quá trình thực hành thong dong điềm tĩnh vốn có của bản thân. Xuyên suốt loạt tác phẩm lần này, các chi tiết kiến trúc cổ đóng vai trò như một khung hình — một phép ẩn dụ ý nhị về lề thói và xung đột, bóc tách những cảnh tượng, lễ nghi, thói quen và quy tắc không chỉ về lịch sử và di sản, mà còn về chính cơ cấu tồn tại mà bất kỳ nghệ sĩ nào sống và làm việc ở cố đô Huế đều tất yếu mang theo.

Cảnh15 / Scene 15
2015 - 2023 | 93 x 45 x 5 cm

Sơn mài, khung khắc gỗ, than, giấy bồi trên toan
Lacquered, wood carved frame, charcoal, paper mount on canvas

Cảnh 07 / Scene 07
2015 - 2023 | 43 x 43 x 5 cm

Sơn mài, khung khắc gỗ, than
Lacquered, wood carved frame, charcoal

Trained in Sculpture, Nguyen Hoa embraced painting as an additional medium for expressing his artistic spirit — a medium that serves as both a reflection upon and resistance to time. Each of his compositions, meticulously crafted and deliberately scarce, forms part of a series of reflections, sometimes comprising no more than three pieces. Living in symbiosis with his creations, he returns to them over time, perfecting them through a slow, deliberate dance. The unhurried and painstaking nature of his creative process becomes a self-portrait and a reflective performance, delving into the innermost recesses of his emotions and depths. The lacquer medium he chose aligns seamlessly with the unhurried painting and contemplation inherent in his practice. Throughout the series, ancient architectural details act as a frame — a metaphor laden with poignancy and conflict, unraveling scenes, rituals, routines, and rules not only of history and heritage but also of the very fabric of existence that any artist residing and working in the ancient capital of Hue inevitably carries along.

Cảnh 11 / Scene 11
2015 - 2023 | 43 x 43 x 5 cm

Sơn mài, khung khắc gỗ, đá đồi Thiên An
Lacquered, wood carved frame, Thien An hill rocks

Cảnh 12 / Scene 12
2015 - 2023 | 43 x 43 x 5 cm

Sơn mài, khung khắc gỗ, đá đồi Thiên An
Lacquered, wood carved frame, Thien An hill rocks

Cảnh 13 / Scene 13
2015 - 2023 | 43 x 43 x 5 cm

Sơn mài, khung khắc gỗ, đá đồi Thiên An
Lacquered, wood carved frame, Thien An hill rocks

Cảnh 17 / Scene 17
2015 - 2023 | 118 x 60 x 5 cm

Sơn mài, khung khắc gỗ, giấy
Lacquered, wood carved frame, Thai traditional papers

Cảnh 18 / Scene 18
2015 - 2023 | 118 x 60 x 5 cm

Sơn mài, khung khắc gỗ, giấy
Lacquered, wood carved frame, Thai traditional papers

Cảnh 19 / Scene 19
2015 - 2023 | 118 x 60 x 5 cm

Sơn mài, khung khắc gỗ, giấy
Lacquered, wood carved frame, Thai traditional papers

"Gió theo lối gió, mây đường mây." Gió quẩn quanh trong gió, mây cô đơn trong mây — không mối ràng buộc. Thổi vào ý thơ là nỗi rung cảm vừa cô đơn vừa sầu muộn, khi khoảng cách giữa gió và mây càng lớn, lòng người cũng càng thêm quạnh quẽ. Muốn trở về quê hương, lữ khách dường như gặp muôn vàn trở ngại, lẽ thường như gió thổi mây bay mà nay lại tách biệt, như nghịch cảnh giữa cuộc đời. Quả thực, "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ." (Nguyễn Du, Truyện Kiều, 1813 - 1820).

"The wind follows the wind's path, the clouds follow the cloud's path; the wind is framed within the wind, the cloud is lonely within the cloud—there is not a single bond." The verse conjures a profound sense of solitude, where the greater the distance between wind and clouds, the deeper the loneliness and emptiness felt by people. Desiring a return to the homeland village, the traveler seems to encounter numerous obstacles — akin to the wind and clouds born together yet remaining separate, akin to the adversities of life. Indeed, "How could it be cheerful when one was in grief." (Nguyen Du, The Tale of Kieu, 1813 - 1820)

Gió khẽ khàng ve vuốt đám mây, dòng nước chảy dịu dàng uyển chuyển. Tính phi lý của mảnh tự sự thể hiện ở mối tương quan giữa gió và mây, không còn khăng khít, không còn quấn quýt như vốn có. Gió và mây không chung một bầu trời mà "gió thuận gió, mây thuận mây". Nhịp thơ tách đôi, vẽ nên hai mảnh trời riêng biệt. Nỗi buồn thương, sự tiếc nuối của một người, đôi khi có thể chia rẽ được những thứ tưởng chừng không thể tách rời, cắt đứt cả những thứ từng gắn bó hòa hợp. Chiêm ngưỡng các tác phẩm của Nguyễn Hoá, chúng ta được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc đan xen: hoài niệm, u sầu, cô đơn và đẹp đẽ. Song, từ những ô cửa sổ nhỏ ấy mở ra thế giới nội tâm, nơi lớp sơn mài rực rỡ và quyến rũ của anh tạo nên một không gian ấn náu bình yên giữa một thế giới chuyển động nhanh chóng mà tất cả chúng ta đang sống.

Cảnh 16 / Scene 16
2015 - 2023 | 140 x 70 x 5 cm

Sơn mài, khung khắc gỗ, than
Lacquered, wood carved frame, charcoal

Cảnh 23 / Scene 23
2015 - 2023 | 100 x 100 x 5 cm

Sơn mài, khung khắc gỗ
Lacquered, wood carved frame

The wind tenderly caresses the clouds, and the water flows with measured grace. What distinguishes this narrative is that, in times past, the wind swept the clouds away—an inherent intertwining. The wind and clouds do not share the same sky—"the wind follows the wind, and the clouds follow the clouds." The verse, cleaved in twain, begets a sky of parting. Human sorrow, human remorse for parting, has sundered even the seemingly inseparable, severing even those things once paired in harmony. Contemplating the works of Nguyen Hoa, visitors also undergo a mix of emotions—nostalgia, melancholy, solitude and beauty. Yet, through the tiny windows that open to inner worlds, Nguyen Hoa's luminous and seductive lacquer creates a space of refuge and comfort in the fast-moving world we inhabit.

Cảnh 21 / Scene 21
2021 - 2023 | 80 x 80 x 5 cm

Sơn mài, khung khắc gỗ, đá đồi Thiên An
Lacquered, wood carved frame, Thien An hill rocks

Cảnh 21 / Scene 21
2021 - 2023 | 80 x 80 x 5 cm

Sơn mài, khung khắc gỗ, đá đồi Thiên An
Lacquered, wood carved frame, Thien An hill rocks

Cảnh 20 / Scene 20
2019 - 2023 | 139 x 68 x 4 cm

Sơn mài, khung khắc gỗ, đá đồi Thiên An
Lacquered, wood carved frame, Thien An hill rocks

Cảnh 22 / Scene 22
2019 - 2023 | 142 x 80 x 5 cm

Sơn mài, khung khắc gỗ, đá đồi
Thiên An, than, cát
Lacquered, wood carved frame,
Thien An hill rocks, charcoal, sand

2014
120 x 45 x 9 cm

Sơn mài, khung khắc gỗ
Lacquered, wood carved frame

Mây lang thang

Wandering clouds

Công việc cho năm mới

New year assignments

2003 - 2013
30 x 20 x 80 cm

Gỗ, đinh, sắt, đồng
Wood, nails, iron, copper

Về giám tuyển/About curator

ĐỖ TƯỜNG LINH

Đỗ Tường Linh là giám tuyển, nhà nghiên cứu, và đồng thời tác giả của nhiều bài viết nghệ thuật. Cô tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Lịch sử và Phê bình Lý luận Nghệ thuật tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Thạc sĩ Nghệ thuật Đương đại và Lý luận Nghệ thuật Châu Á và Châu Phi tại SOAS (Đại học London), Vương quốc Anh với học bổng Alphawood danh giá. Hiện tại Linh đang theo học chương trình Nghiên cứu giám tuyển tại Trung tâm nghiên cứu giám tuyển, đại học Bard, New York, Hoa Kỳ. Cô hiện là thành viên của chương trình Nghiên cứu Giám tuyển Đại học Bard năm 2025.

Kể từ năm 2005, Tường Linh đã đóng góp vào nhiều triển lãm và dự án nghệ thuật khác nhau ở Việt Nam, Đông Nam Á, Châu u, cô cũng là thành viên nghiên cứu của Site and Space in Southeast Asia — một dự án do Power Institute, Đại học Sydney, Australia tổ chức cùng nguồn tài trợ từ Quỹ hình ảnh Getty, Mỹ. Bên cạnh đó, một số chương trình văn hóa nghệ thuật quốc tế uy tín mà cô đã tham gia phải kể đến: Artwave Taipei Biennial 2023, Đài Loan; Học bổng nghiên cứu của Hội đồng văn hóa châu Á 2023, Ljubljana Graphic Art Biennial 2019, Slovenia; Hội nghị Hiệp hội các nhà quản lý Bảo tàng Nghệ thuật, New York, Hoa Kỳ; Mekong Cultural Hub 2018 — 2019, Đài Loan; Hội thảo Bảo tàng Quốc tế CIMAM 2018, Oslo, Na Uy; Trung tâm Văn hóa Châu Á (Gwangju, Hàn Quốc) 2018; Tate Intensive 2018, Bảo tàng Tate Modern, Vương quốc Anh; French Encounter tại Art Basel ở Hồng Kông 2018... Một số triển lãm đáng chú ý mà Tường Linh từng giám tuyển gồm Kin to these tremors (CCS Bard Galleries, New York, Hoa Kỳ) 2023; Berlin Biennale lần thứ 12 (Berlin, Đức), 2022; Citizen Earth (Hà Nội, Việt Nam) 2020; Mơ Về Phong Cảnh (Mơ Art Space, Hà Nội, Việt Nam) 2020; Tòa 3 (VCCA, Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom, Hà Nội, Việt Nam) 2019; Geo-Resilience of the All-world at La Colonie (Paris, Pháp) 2018; triển lãm No War, No Vietnam tại Galerie Nord (Berlin, Đức) 2018; SEAcurrents (London, Vương quốc Anh) 2017.

Do Tuong Linh is a curator, art researcher, writer based between Hanoi (Vietnam) and New York (USA). Linh holds a BA in Art History and theoretical criticism from Vietnam University of Fine Arts and a MA in Contemporary Art and Art Theory of Asia and Africa at SOAS (University of London). UK with the prestigious Alphawood scholarship. She is currently a part of Bard Curatorial Studies program class of 2025.

Linh has engaged in various art exhibitions and projects in Vietnam, Southeast Asia, Europe and beyond since 2005. She is a fellow researcher for Site and Space in Southeast Asia — a research project run by the Power Institute, University of Sydney, Australia funded by Getty Image Foundation, USA. She participated in many prestigious international cultural arts programs such as Artwave Taipei Biennial 2023, Taiwan; Asia Cultural Council research fellowship 2023; Ljubljana Graphic Art Biennial 2019, Slovenia; Association of Art Museum Curators conference, New York, USA; Mekong Cultural Hub 2018 — 2019, Taiwan; CIMAM International Museum Workshop 2018, Oslo, Norway; Asia Culture Center (Gwangju, Korea) 2018; Tate Intensive 2018, Tate Modern Museum, UK; French Encounter at Art Basel in Hong Kong 2018, etc. Some of her notable curated exhibitions include Kin to these tremors (CCS Bard Galleries, New York, USA), 2023; The 12th Berlin Biennial for Contemporary Art (Berlin, Germany), 2022; Citizen Earth 2020 (Hanoi, Vietnam); Dreaming about Landscapes (Mơ Art Space, Hanoi, Vietnam) 2020; The Foliage 3 (VCCA, Vincom Center for Contemporary Arts, Hanoi, Vietnam) 2019; Geo-Resilience of the All-world at La Colonie (Paris, France) 2018; No War, No Vietnam exhibition at Galerie Nord (Berlin, Germany) 2018; SEAcurrents (London, UK) 2017.

DANH ĐỀ/CREDIT

Sáng lập dự án/Project Founder	Ngô Tấn Đức
Điều phối/Coodinator	Kim Nhung Nga Nguyễn Dương Nguyễn
Giám tuyển/Curator	Đỗ Tường Linh
Biên tập/Editor	Nga Nguyễn Dương Nguyễn
Chuyển ngữ/Translator	Nga Nguyễn
Thiết kế/Designer	Cốc Nguyễn

MO
ART SPACE

B3, 136 Hàng Trống,
Hoàn Kiếm, Hà Nội

moart.vn
info@moart.vn
@mo_artspace

